

УДК 7.06:687.01

Н. В. Чуприна, А. Г. Шаповал, Ю. Р. Балабаенко

Киевский национальный университет технологий и дизайна

СРЕДСТВА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СУБКУЛЬТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСТЮМА ПРИ РАЗРАБОТКЕ АКТУАЛЬНОГО МОДНОГО ОБРАЗА В ИНДУСТРИИ МОДЫ

Проанализированы субкультуры, которые оказали наибольшее влияние на модные тенденции современной моды. Найдены общие черты, присущие основным молодежным субкультурам XX в. На основе этих характеристик выделены черты, которые лежат в основе проектирования современного костюма как продукта индустрии моды. Определены основные признаки типов каждой субкультуры. Проведен сравнительный анализ основных черт и свойств стилевых направлений в молодежных культурах для проектирования актуальной модной одежды. Выделены главные составляющие проектные характеристики субкультур и основные особенности цветовой гаммы каждой молодежной культуры, которые можно использовать в художественно-композиционной работе в создании модного образа в современной индустрии моды.

Ключевые слова: индустрия моды, проектный образ, массовый сегмент моды, субкультура, стрит-стайл, стилевое направление, уличная мода, модные тенденции, массовая мода.

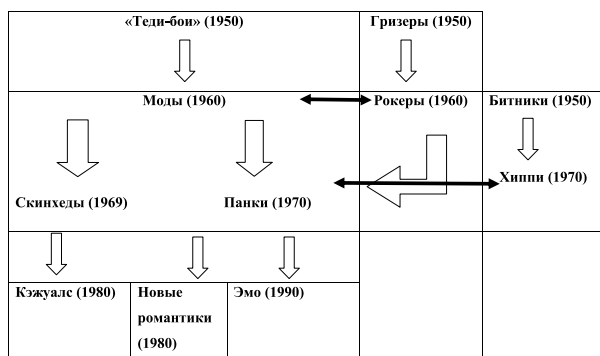
Влияние субкультур на традиционную или официальную моду велико — большую роль в формировании модных образов сыграли рокеры, битники, панки, хиппи, скинхеды и много других молодежных субкультур. Большое количество стилистов и дизайнеров вдохновляются стилистикой молодежных субкультур, образовавшихся и развившихся во второй половине XX в. Они объединены культурным кодом, идеологией и своим внешним видом (индустрия моды первоначально ставила для себя подобную задачу). Особая система духовных ценностей всегда присуща каждой молодежной субкультуре. С другой стороны, мода занимает значительное место в обществе, как и каждая субкультура, и оба эти понятия интересны, актуальны, востребованы для анализа, ведь именно молодежь влияет на мировые тенденции индустрии моды. Мода старается реагировать на изменения потребностей молодежи. Безусловным феноменом

в истории человечества следует назвать активность социальных молодежных движений и субкультур, которая возникла, когда общество признало молодежь в качестве социально-культурного явления.

Окончание Второй мировой войны стало несомненной точкой отсчета для формирования молодежных субкультур в том виде, в котором они стали влиятельной частью общественной жизни. Начиная с 1950-х годов одна субкультура систематически сменяет другую [1]. И вслед за этим начинают меняться массовые модные тенденции во всем мире, что показано на *рисунке*.

Влияние «тедди-бойз», гризеров, панков, скинхедов и новых романтиков сыграло огромную роль в формировании моды и мировых тенденций индустрии модной одежды. Безусловно, аксиомой является тот факт, что мода циклична. Ведь популярные ранее вещи часто снова возрождаются и становятся трендом сезона. История каждой трендовой идеи проходит сквозь ту или иную молодежную субкультуру [2].

Эволюция и причины возникновения у каждой субкультуры разные, а влияние на моду примерно одинаковое. Молодежные субкультуры никогда не были статичными, они постоянно эволюционировали и трансформировались, разделяясь и перетекая друг в друга. Первыми яркими представителями субкультур были «теддис». Они одевались как аристократия, но хулиганистый шик присутствовал и добавлял их внешнему виду шарм простоты. Узкие короткие брюки с узкими пиджаками: так определялся их внешний вид. И вот, спустя более полувека, на подиумах и улицах представлены эти же короткие брюки, отражающие теперь модные тенденции для массового потребителя. Из глубин субкультуры «тедди-боев» выделились так называемые «моды», которые были не менее хулиганисты, но с «ноткой культурности»: они слушали музыку, смотрели фильмы и говорили о них... Одежда была максимально удобной, но пиджаки, которые перешли от «теддис», были обязательной частью образа, как и узкие брюки [3], [4].

Эволюция субкультур и их антиподов, оказавших заметное влияние на формирование массовой моды

Evolution of subcultures and their antipodes having noticeable influence on forming of mass fashion

Ил. 1. Модели в стилистике «тедди-бойз» из мужской коллекции Saint Laurent (осень-зима 2015)

П. 1. Garment models of Saint Laurent's men's collection (fall/winter 2015) with "taddy's boys" stylish elements

Крой «модовских» парок, которые прикрывали дорогие пиджаки от грязи, заимствован многими современными дизайнерами и торговыми марками, так что используется чуть ли не во всех модных коллекциях.

Традиционные скинхеды, в свою очередь, трансформировавшиеся из «модов», в Великобритании распространились в годы экономического кризиса, когда в большом количестве в стране появлялись гастарбайтеры, что способствовало росту безработицы среди местного населения.

Именно благодаря скинхедам популярность пришла к джинсам марки *Levi's*, а также к укороченным курткам и тяжелым ботинкам бренда *Dr. Martens*. Неизменной популярностью и сегодня пользуются классические рубашки-поло и всем известный бомбер М-1, который впоследствии стал отличительной чертой скинхедов. Куртка «Харрингтон» актуальна стала из-за хард-модов-скинхедов. Среди верхней одежды в условиях современной индустрии моды также пользуется успехом легкая куртка *Monkey Jacket* — хлопчатобумажный полуспортивный бомбер с отделкой и полосками меха на воротнике. Рабочая куртка британских *Donkey Jacket* является актуальной классической вещью на протяжении многих модных сезонов [5].

Также существенный вклад в формирование проектного образа современной индустрии моды внесли представители субкультуры, называемые «кэжуалы», которые возникли также в Великобритании, внутри субкультуры скинхедов, а в 1980-х годах вывели собственную визуальную форму: джинсы прямого кроя, спортивная обувь определенного бренда и заимствованные ими у скинхедов рубашки-поло. В этот момент Модные дома и дизайнерские бренды стали проектировать и изготавливать именно для субкультур целые коллекции модной одежды. Как известно, до сих пор процветают торговые марки, которые ориентируются только на футбольных хулиганов как на массового потребителя, отшивая им максимально практичные и в то же время модные луки.

Более широким на массового потребителя считается влияние «хиппи». После «Лета любви» 1967 г. эта контркультура окончательно оформилась в хиппи-движение. Летучие натуральные ткани, максимально свободный крой и необработанный край тканей из денима сформировали тренды не только 1970-х годов. С популярностью хиппи-движения стали очень актуальны андрогинные и этнические образы [6].

Панки, которые возникли во время хиппи, были полнейшей их противоположностью. Их одежда была грубой и жесткой (кожа, шипы). С другой стороны, объединяющей характеристикой хиппи и панков была некоторая неопрятность и провокативность образа (ведь девушки были похожи на парней, и наоборот). Новые же романтики, чье субкультурное сообщество по внешним признакам отличалось от скинхедов и панков, воспевали гламур, гедонизм и андрогинность. Но, грубо говоря, они были панками в «гламурной обертке». Ярким представителем этой субкультуры был Дэвид Боуи.

Во все времена и по всему миру дизайнеры вдохновляются тенденциями прошлых времен, особенно субкультурами. Этому примером являются модели из мужской коллекции *Saint Laurent*, наследующие стилистику «тедди-бойз» [2]. А Вивьен Вествуд, например, свой Модный дом основала на использовании специфики панковской субкультуры (ил. 1). Она была одной из первых, кто вывел моду улицы на подиум Высокой моды.

В моде произошли сильные изменения за последние десятилетия, но одно остается непоколебимым — мир

Таблица 1. Стабильные характеристики проектного образа основных субкультур

Table 1. Stable descriptions of project appearance of basic subcultures

Субкультура	Характеристики трансформативности, унисекса и эклектики
«Тедди-бойз»	Трансформация исторического эдвардианского костюма. Пиджаки защищали от прохлады. Официальный костюм сочетается с этно-элементами. «Тедди-герлс» внешне не отличались от ребят
Гризеры	Рабочая униформа (джинсы) трансформируется в элемент субкультуры, а кожаная куртка защищала от ветра на мотоциклах. Женщины носили мужские элементы одежды
Рокеры	Одежда для езды на мотоциклах трансформировалась в повседневную. Банданы держали волосы вместе, они не развивались при езде. Женщины одевались как мужчины. Преобладали черты грубости
Моды	Трансформировали военную парку в качестве верхней одежды для повседневной носки: она защищала от грязи. Сочетание официального стиля с плащевой паркой в нашивках. Женщины-моды одевались так же, как и мужчины
Битники	Берет и солнечные очки трансформировались в элемент субкультуры. Черную одежду можно было долго не стирать. Женская одежда не отличалась от мужской
Хиппи	Платья носили как туники и всю одежду раскрашивали по собственному дизайну. Свободный крой одежды не ограничивал движений. Сочетание элементов романтического стиля с этно. Длинные волосы у женщин и мужчин, одеваются одинаково
Панки	Повторное использование вещей. Растерзанная одежда сочетается с целой. Женский образ схож с мужским
Скинхеды	Трансформировали официальный элемент одежды (подтяжки) в повседневный. Военная обувь помогала при драках. Большинство фирм не производили одежду для женщин, поэтому женщины носили мужскую одежду. Сочетание стиля милитари с классическим
Новые романтики	Мужская одежда трансформируется в женскую с элементами трансвертизма. Практичность во вседозволенности одежды. Макияж у мужчин. Андрогинность является главной в образе
Кэжуал	Обычные повседневные вещи трансформировались для удобства в драке. Они были обычными на вид, но из плотных тканей. Практическое начало состояло в спортивной обуви (кроссовках)

Ил. 2. Палитра наиболее характерных цветов (на основе ассимиляции цветовых характеристик субкультур)

Il. 2. Palette of the most characteristic colors (on the basis of assimilation of colour descriptions of subcultures)

неравнодушен к символам молодежных революций, ведь свобода от устаревшего мышления была смыслом целых поколений [7].

Формы и разновидности субкультур, как правило, взаимообогащаются молодежными сообществами Европы и Америки, но, ассимилируя с региональными особенностями, они могут заметно меняться и, добавляя местный колорит, кардинально менять весь проектный образ [8], [9].

В ходе работы, при поиске общих характеристик молодежных субкультур, оказавших наибольшее влияние на модные тенденции, были обнаружены такие образно-

проектные черты, как трансформативность, унисекс и эклектика. Именно они присутствуют в образно-композиционных свойствах каждой субкультуры и могут быть признаны стабильными характеристиками при переносе в актуальный проектный образ в разработке модной одежды сегмента mass-market (табл. 1).

Кроме того, образно-проектные характеристики различных субкультур имеют огромное цветовое наполнение [10], которое также активно адаптируется к современным модным тенденциям массовой моды в виде основных цветовых акцентов и нюансов (ил. 2).

Таблица 2. Отражение образных характеристик костюма субкультур в модных предложениях современной моды
 Table 2. Reflection of vivid descriptions of suit of subcultures in fashionable suggestions of modern fashion

Образный признак	Реализация в костюме	Субкультуры (примеры)	Автор (бренд)	Примеры модных образов
<i>Проектно-композиционные признаки</i>				
Симметричность	В костюме все линии практически параллельны и изредка пересекаются		Giambattista, Valli, Prada, Moschino	
Наличие ритма	Ритм присутствует в складках юбок, воланах и пуговицах		Fendi, Francesco Scognamiglio, Philosophy di Lorenzo, Serafini	
Подобие пропорций	Подобие пропорций в костюме создает эффект статичности		Diesel Tods, Christiano Burani, Philipp Plein, Chloe	
<i>Образно-стилевые признаки</i>				
Эклектика	Правил сочетаемости элементов нет — любые элементы смешиваются в едином костюме		Marc Jacobs, Prada, Carven, Stella, McCartney	
Андрогинность	Женственные признаки костюма переходят в мужской гардероб, а мужественные — в женский		Giorgio Armani, Chanel, Gucci, Versace, Aquilano Rimondi	
Наличие дополнительной отделки	Достигается за счет нашивок, ручного рисунка в одежде		Philipp Plein, Gucci, Valentino	

Продолжение табл. 2.
Continuation of the table

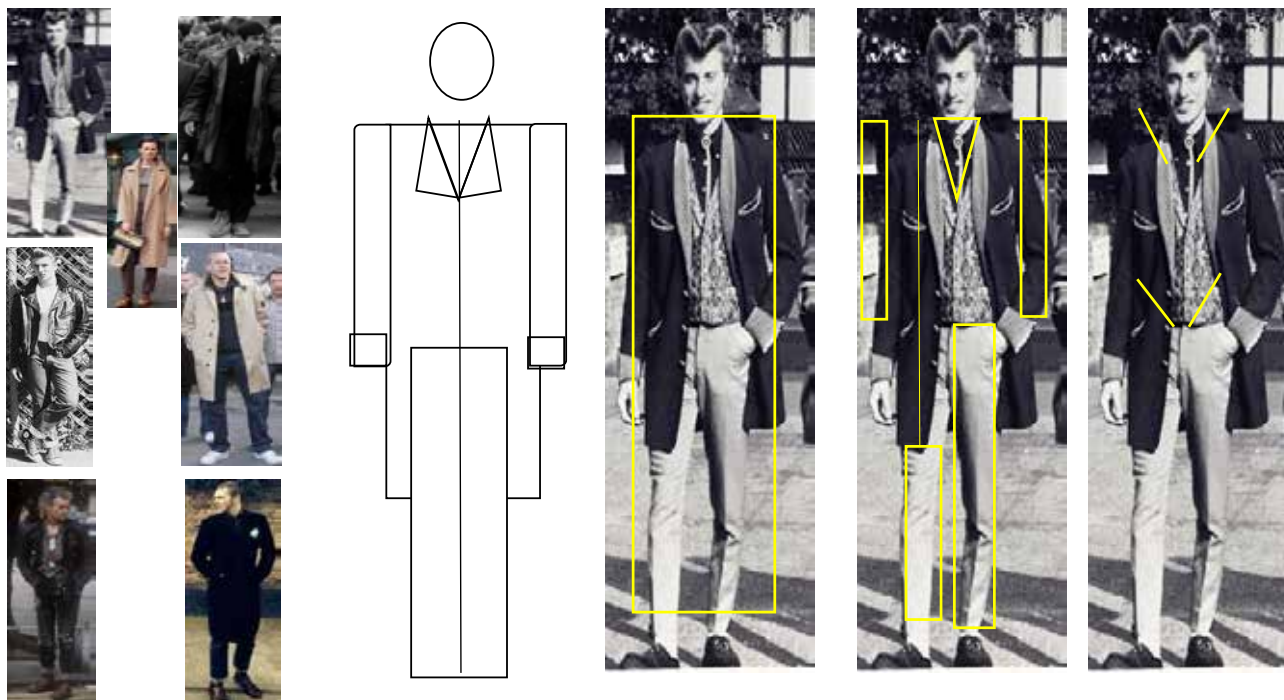
Образный признак	Реализация в костюме	Субкультуры (примеры)	Автор (бренд)	Примеры модных образов
Игнорирование Высокой моды	Пренебрежительное отношение к массовости в одежде. Эксклюзивность — превыше всего		Rayan Roche Донна Каран, Stella Jean, The Shirt Project	
<i>Цветовая гамма</i>				
Важность определенного цвета	Специфика в использовании цветовых нюансов		Gieves & Hawkes, Hardy Amies	
Приглушенность цвета	Цвета не отличаются контрастом в общем образе		Lanvin, Bottega Veneta, Ermanno Scervino	

Углубленные исследования и систематизация главных составляющих признаков субкультур второй половины XX в. позволяют выделить гармоничное взаимодействие проектных составляющих для создания модного образа (табл. 2). Художественно-композиционные элементы субкультур и разработка практических рекомендаций по прогнозированию перспективных форм костюма, которые учитывают современные тенденции проектирования, а также структурирование потребительских и, особенно, эстетических требований, лежат в основе проектной деятельности массового сегмента индустрии моды [11].

В данной работе проанализированы субкультуры, в наибольшей мере повлиявшие на модные тенденции современной массовой моды. Проведенный анализ позволил определить корреляционное соответствие их линейных структур. По упрощенным линейным структурам этих комплектов выполнен поэтапный анализ их тектонического построения, по таким критериям (ил. 3), как:

- определение знака-символа формы костюма;
- разбивка формы на составляющие геометрические элементы;
- поиск опорной поверхности костюма;
- определение главных линий членения формы костюма;
- пропорциональное соотношение частей формы костюма;
- метро-ритмическая организация элементов формы костюма;
- выявление степени статичности или динамичности формы костюма;
- выявление композиционно-психологического центра и декора костюма.

Следовательно, как видно из результатов исследования, начиная со второй половины XX в., основные субкультуры заимствовали основные стилевые признаки предыдущих субкультур или молодежных модных течений. Они перетекали друг в друга, конкурировали, осознанно или нет сливались и образовывали новые

Ил. 3. Системно-структурный анализ формы-аналога одной из субкультур (отдельные этапы)

Ил. 3. System-structural analysis of the analog form of one of the subcultures (separate stages)

молодежные группировки. Анализируя молодежные субкультуры второй половины XX в., можно выделить основные общие признаки:

- практичность, трансформативность;
- андрогинность, или черты унисекса;
- игнорирование моды;
- эклектика;
- комбинаторность аксессуаров.

Обобщая результаты системно-структурного анализа, можно заключить, что главные знаки-символы формообразования актуального модного образа (на основе формирования наряда основных субкультур) имеют вид прямоугольника и трапеции. Характеристики субкультур, которые исследовались во время системно-структурного анализа, являются статичными и симметричными. Основным видом опорной части были определены плечевой пояс и линия талии. Благодаря анализу метрических элементов устанавливается характер внутренней статики всех субкультур. Главные линии членения указывают на возможные варианты композиционно-психологического центра каждой субкультуры — то, на что в первую очередь обращает внимание человек, когда впервые видит одного из представителей молодежных сообществ. Также они показывают основные пластичные членения, которые целесообразно использовать во время формирования актуального проектного образа в современной массовой моде.

Можно сказать, что данная тема является актуальной и для дальнейших исследований в этой сфере, ведь

одним из основных средств выражения себя молодежь выбрала одежду.

Делая выводы, можно сказать, что костюм стрит-стайла, который косвенно берет начало из субкультурного костюма, предназначен для идентификации молодого индивида и многофункционален. Особенностью его многофункциональности в современном обществе является свобода выбора знаково-символических средств костюма. Анализируя молодежные субкультуры второй половины XX в., легко обнаружить их сходство и связь друг с другом.

После сравнения костюмов различных молодежных субкультур можно проследить эволюцию кожаной, джинсовой и т. д. видов одежды. Сохранив свои прежние функции, они с измененными нюансами дошли до наших дней.

В основу молодежного костюма стрит-стайла вошли созданные подростками сочетания разных элементов одежды и их стилистические изменения [10].

Литература

1. У кого учиться правильно использовать нашивки: байкеры, скинхеды, солдаты и другие мастера. URL: <http://www.furfor.me/furfor/culture/culture/161256-neochevidnyy-trend-nashivki> (дата обращения 21.11.2014).
2. Бодо, Ф. Шик и шарм / Ф. Бодо. — М.: Слово, 2006.
3. 5 субкультур, повлиявших на современную моду. URL: <http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/201369-new-subcultures> (дата обращения 18.03.2016).

4. *Щепанская, Т. Б.* Символика молодежной субкультуры: опыт этнографического исследования системы / Т. Б. Щепанская. — СПб.: Наука, 1993.
5. *Хойбнер, Т.* Вызов неприкаянных: Модные волны и молодежные течения хиппи, панки, рокеры / Т. Хойбнер. — М.: Молодая гвардия, 1990.
6. Молодежные субкультуры и мода. URL: <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=452813> (дата обращения 06.04.2016).
7. *Гофман, А. Б.* Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. — СПб.: Питер, 2004.
8. *Хойзинг, И.* Человек и культура. Современная западно-европейская и американская эстетика / И. Хойзинг. — М.: Университет, 2002.
9. *Килошенко, М. И.* Психология моды: учеб. пособие / М. И. Килошенко. — М.: Оникс, 2006.
10. Стритстайл. URL: http://wreferat.baza-referat.ru/Street_Casual (дата обращения 24.02.2017).
11. *Зимин, С. М.* Молодежная мода и торговля / С. М. Зимин, А. П. Мотяшов, В. Н. Романов. — М.: Знание, 1988.